

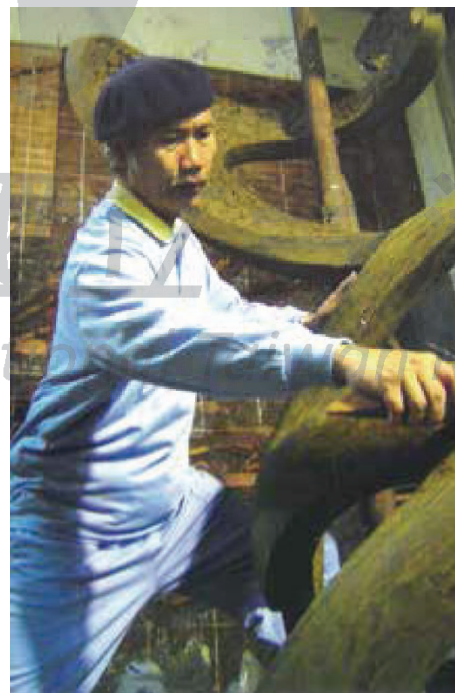

5.

從「山水」至「功夫」系列—— 創作發展和風格演變：2005-2022

2005年後，謝棟樑以道家思想創作「山水」、「意象」系列，由山水衍生意象作品，再到「混元」和「無相」系列；爾後山水作品又轉變到「心山水」和「圓融」系列；2015年開始創作「功夫」系列。2022年，迎接嶄新的一年，始終追求「常新」的他，又開創「空形」系列，已有新作面世。

他說：「藝術是一種創作，創作這兩個字當動詞來看，有持續不斷的意思。創作是不斷地發現和表現，發現屬於心理和思想的層次，表現屬於視覺和造形的呈現。創作是把心裡所想到的，不斷地用自己的雕塑語彙具體呈現出來的行為。」

【本頁圖】

1997年，謝棟樑創作〈川流不息〉時留影。

【左頁圖】

謝棟樑，

「山水」系列一〈川流不息（觀瀑）〉，
2012，不鏽鋼，56×36.8×118.5cm。

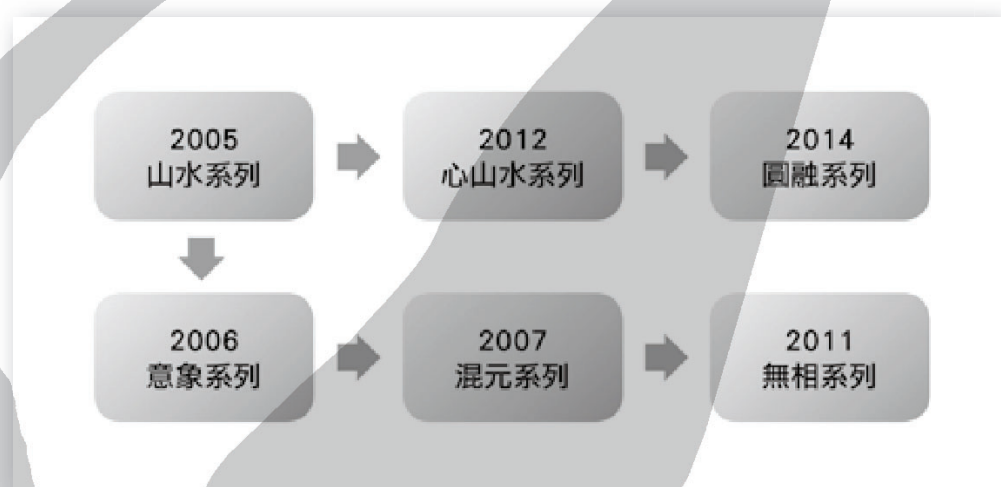
國立台灣美術館
National Taiwan Museum of Fine Arts

國立台灣美術館
National Taiwan Museum of Fine Arts

「山水」系列

謝棟樑在2002年到2005年間有一段沉潛期；2005年因多次旅行，體會到王羲之〈蘭亭集序〉文中：「仰觀宇宙之大，俯察品類之盛」對自然壯景的讚譽。在遊目騁懷之餘，開始「山水」系列創作，並逐漸從山水轉入意象作品，隨後意象作品變化為「混元」和「無相」系列；山水作品進入「心山水」系列，爾後又衍生了「圓融」系列。

謝棟樑作品風格演變圖。

山水是中國水墨畫的重要題材，一說始於唐代。水墨山水結合筆墨，足以達到變化超妙的境界；但是對於雕塑家來說，山水是一個難以表現的題材。如何以不鏽鋼、青銅或黑鐵等材質塑造如水墨山水的「立意雋永，氣韻生動」，不論在試煉造形與質感的變化，或者探索量感的差異，都是莫大挑戰，尤其是製作大型景觀雕塑更為艱鉅。謝棟樑在創作山水系列時，竭力突破藩籬，將山水幻化成抽象舞動的線條。其作品時而像靈龍，在無垠的天際騰躍翻飛；時而又似中國宋代文學家蘇軾〈前赤壁賦〉所寫的「舞幽壑之潛蛟」，穿梭於江上深谷。

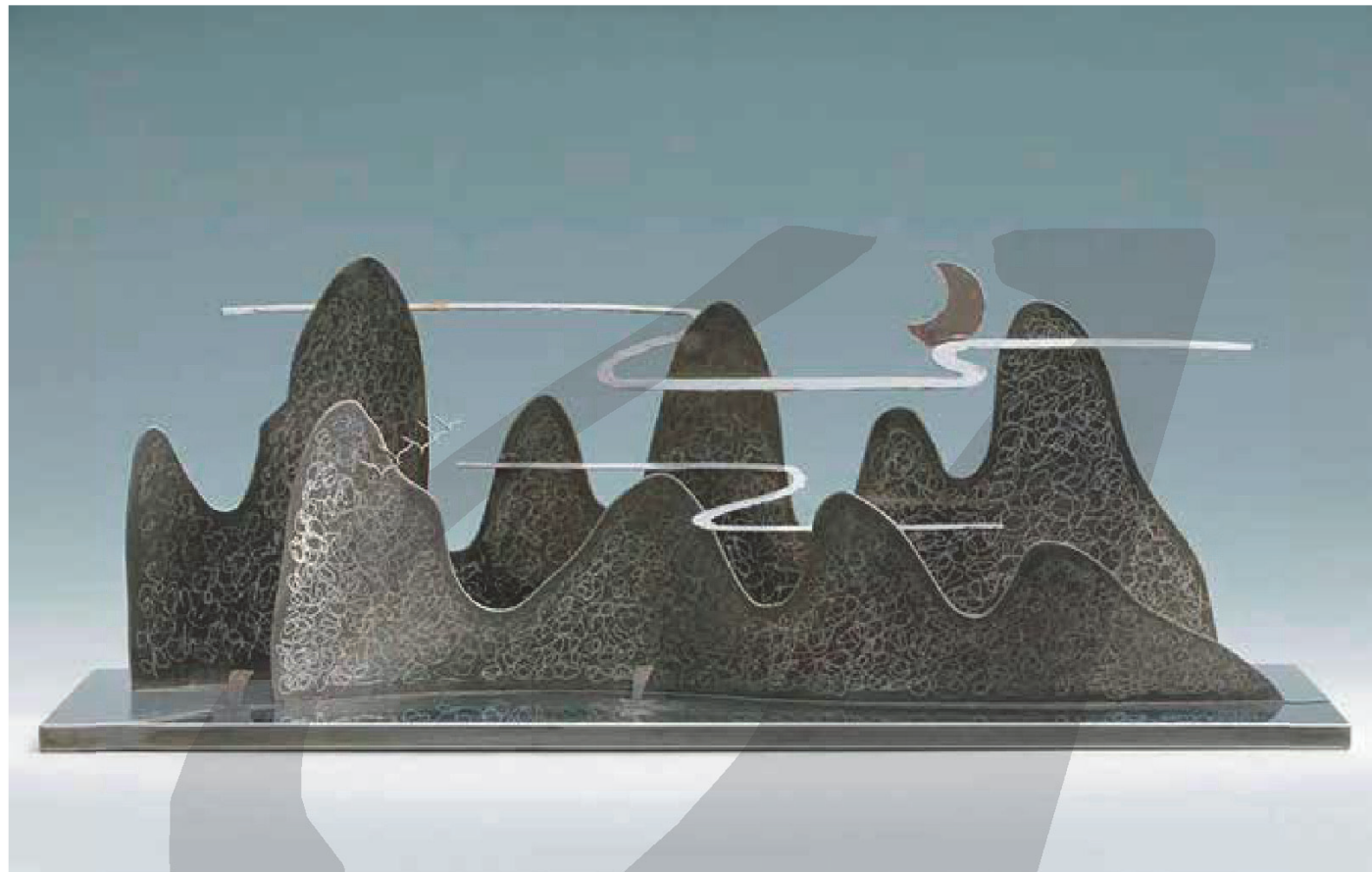
〈靈山〉(P.6-7) 是山水系列的代表作，也是一件文字形的雕塑。作者以雕塑書寫中國山水線條，以厚重金屬展現高山的磅礴氣勢、江水的蜿蜒輕盈。作品融合中國草書的線條美及太極之道，散發出陰陽互動和

謝棟樑，「山水」系列—
〈群峰競秀〉，2007，鐵，
85×45×43.5cm。

空靈之美，堪稱視覺性的「音樂」作品。此作是2014年青島世界園藝博覽會國際雕塑大賽得獎作品。

漓江是桂林山水的代表，在地貌學被稱為「岩溶峰林」，它以山、水、洞「三絕」聞名。謝棟樑三次身歷其境之後，2005年創作〈漓江月語〉(P.104上圖)，這一件不鏽鋼的山水交響詩，主要在刻畫眉月當頭，峰林、孤峰和岩洞所形成的漓江獨特風貌，屬於初期的山水作品，比較平面和具象。寄情山水，聽瀑觀雲，文人畫中的名士生活情境也是謝棟樑心所嚮往。他的〈川流不息(觀瀑)〉(P.100)和〈觀雲〉(P.104下圖)都在巧取大自然變化多端的動感樣貌；飛瀑的酣暢，行雲的飄忽，在堅定不動的高山峻嶺當中，形成動與靜的對比，並產生了平衡作用。他的這些後期山水作品表現得比較靈動和抽象之美。

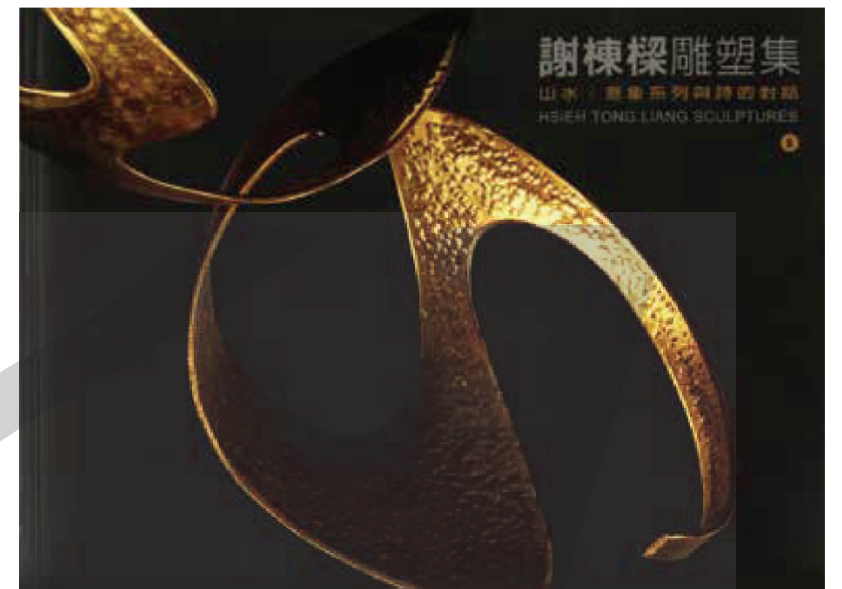

謝棟樑，「山水」系列—〈漓江月語〉，2005，不銹鋼，118×36×43.5cm。

謝棟樑，「山水」系列—〈觀雲〉，2008，銅，65.5×23×33.8cm。

藝術家鐘俊雄認為，「謝棟樑的『山水』極具東方文人水墨山水之『意』又富禪宗之『空性』，更有工業社會的現代性及現代藝術的精神性。」此「山水」系列將手觸眼視的距離拉高、拉遠到以山河大地為主題，把畫室從都市地面移到無人的海之際、山之涯，還有太空船飛行的軌道中。在臺灣，從沒有一個雕塑家以大自然的山水為主題，東西方大抵均以人體為題材。東方水墨的虛實空間與高山峻嶺的雲霧飄渺，可以用水墨暈染來表現，雕塑的金屬、石材則極為困難。謝棟樑大膽地用厚重金屬來表現高山的律動與江水的輕盈，他實體的山表現水墨的「實」，挖空的山表現水墨的「虛」，他的「山水」系列是東方的，也是現代的。

2007年出版的《謝棟樑雕塑集(八)——山水·意象系列與詩的對話》封面。

「意象」系列

在2006-2012年間，謝棟樑從「山水」系列轉入「意象」系列，透過線條和面的空間變化，表現大自然的律動和諧，以及生活體驗中的感受。線條的轉變與造形的迴旋穿透，形成超越山水造形的意象之作。「這一系列的形式，是以水袖般的線條和飛揚的彩帶，展現萬物神龍見首不見尾、生生不息的姿態。我要表現的意涵是跳脫自然，心象律動舞出禪宗無相之相般的自由。」謝棟樑指出，創作此系列時，他欲從太極陰陽之理，虛實變化之中，混元太和之氣自由地穿透山巖，幻化山水的空間，在形意之間成為萬般風情的千種造形，即追求「連綿不絕的太極之道」。

中國書法線性之美、大自然山川之靈氣及太極陰陽虛實之理，

國立台灣美術館
National Taiwan Museum of Fine Arts

謝棟樑，「意象」系列—
〈金龍翻身〉，2009，銅，
53×31×44cm。

三者是謝棟樑構成意象作品的美學精神與創作基礎的要件。〈青龍出水〉符合了此三個要件，堪稱此系列的代表作之一，以雕塑的造形詮釋太極哲理的「陰、陽、開、合」，從「看山是山」到「看山不是山」的空間展延，猶如蛟龍出水。

國立台灣美術館
National Taiwan Museum of Fine Arts

「混元」系列

「混元」系列是隨著熟練太極所產生的另一個系列，將山水和意象作品歸元為太極之道，即陰陽的造形。「山水」系列由桂林山水意象入手，而後結合太極氣韻，形成一氣呵成、綿延不斷的造形，逐漸脫離川流的形態，出現青龍出水或金龍翻身的感覺，成為「意象」系列；之後，又覺得過於單薄，因而蛻變為「混元」系列。這個系列從〈衍生〉(P.108)引伸出〈自強不息〉(P.109上圖)、〈星運乾坤〉(P.109下

〔左與圖〕
謝棟樑，「意象」系列—
〈青龍出水〉，2007，鐵，
70×62×156cm。

謝棟樑，「混元」系列—〈衍生〉，2008，銅，50×29×66.4cm。

謝棟樑，「混元」系列—〈自強不息〉，2012，不鏽鋼，55×38×46cm。

謝棟樑，「混元」系列—〈星運乾坤〉，2012，不鏽鋼，53.5×53×35.2cm。

謝棟樑，「混元」系列—
〈四象（春華）〉，2007，
銅，80×68×84cm。

謝棟樑，「混元」系列—
〈四象（夏陽）〉，2007，
銅，80×80×81.5cm。

謝棟樑，「混元」系列—
〈般若禪亭〉，2009，
玻璃纖維，
66×60×43cm。

圖）、〈般若禪亭〉、〈春華〉等作品。

2007年創作的〈四象〉連作，取春夏秋冬四季之變化，包括〈四象（春華）〉、〈四象（夏陽）〉、〈四象（秋分）〉和〈四象（冬蟄）〉。作品〈衍生〉（P.108）同樣以陰陽空間、質感變化進行創作，意指任何事物因陰陽合和而生生不息。

國立台灣美術館 「無相」系列

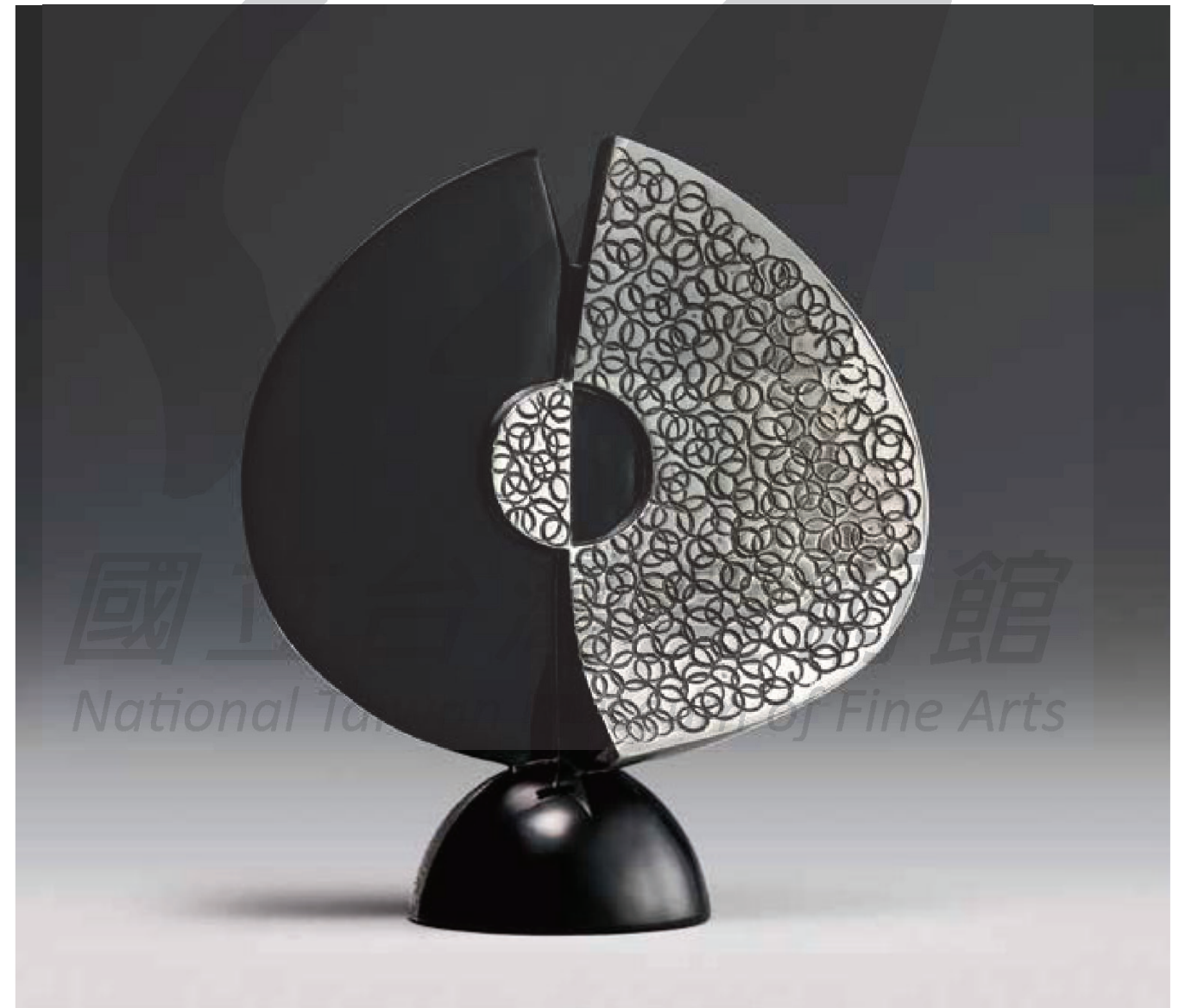
「無相」系列的靈感來自「混元」系列，既無相又簡約，是融入各系列之大成。2011年謝棟樑為臺中精密機械科技創新園區製作大型景觀雕塑〈扭轉乾坤〉作品後，利用留下許多龐大的保麗龍模型，隨意將其排列組合，創作了十二件大型構成式雕塑。《金剛經》裡有「應無所住而生其心」的說法，他心中無所執念，用「即成物」構件方式製作的這些意想不到之純抽象作品，命名為「無相」系列。

他解釋說，「無相」有別於「無象」，「無相」是佛教慣語，「無象」是道教慣語。佛教之三法印「諸行無常、諸法無我、寂靜涅槃」，就是說任何事情不會永遠不變，任何東西也不會永遠存在。即實相非相，非相就是「無相」，意指他的創作不會永久保持不變，這也是無常。正如《易經》所說的生活要隨著時代環境的變化，調整自己做事的方法，此即是「變易」。此系列的造形純粹表現太極陰陽之道，代表作有〈歡喜〉、〈陰陽相生〉、〈日新月異〉(P.114上圖)、〈動靜相合〉(P.114下圖)等。

【左頁圖】
謝棟樑，「無相」系列—
〈歡喜〉，2014，不鏽鋼，
43×19×57cm。

謝棟樑，「無相」系列—
〈陰陽相生〉，2014，
不鏽鋼，
45.5×19×52.3cm。

「心山水」系列

謝棟樑在 2012-2015 年間，延續「山水」系列而創出「心山水」系列。這一系列的靈感雖也是從桂林山水獲致，但以內心風景表現為主，呈現山水合一。凹面為水，水波是柔性的陰；凸面為山，是陽性的，有起伏，陰陽取得平衡，抽象而圓融。此系列在色彩和材質也與「山水」系列有別：「山水」系列材質以青銅為主，在色彩方面較少變化，多半為金色、銅綠色、褐色等；「心山水」系列則以不鏽鋼亮面或鋼銅合體表現，有的上塗腰果漆，顏色較多變化，有紅色、黑色、金色、寶藍色等色澤。

2012 年的〈黃山印象〉(P.116 上圖) 是作者登臨黃山之後，深受這一座「天下第一奇山」震撼的「心山水」系列作品。黃山是中國十大風景名勝中唯一的山嶽風景區，1990 年 12 月以文化與自然雙重珍貴價值，被聯合國教科文組織列入世界遺產名錄。謝棟樑主要擷取黃山的蓮花峰與光明頂為題材，轉化成澄淨的時尚山水。蓮花峰、光明頂和天都峰，為高度 1800 公尺以上的黃山三大主峰；蓮花峰以瑰麗取勝，光明頂則平曠稱奇。謝棟樑以書法樣式呈現的黃山印象，現代感十足。

【左頁上圖】

謝棟樑，「無相」系列—
〈日新月異〉，2011，
玻璃纖維（鍍銅和不鏽鋼），
45.5×19×40.3cm。

【左頁下圖】

謝棟樑，「無相」系列—
〈動靜相合〉，2011，
玻璃纖維，
295×125×182cm。

謝棟樑，「心山水」系列—

〈日出〉，2015，
玻璃纖維、腰果漆，
75×27×29cm。

「圓融」系列

「圓融」系列乃是比「心山水」系列更為抽象之作，內涵表現大多為宇宙的變化和生活的哲學，如〈坐看雲起〉、〈共鳴〉、〈生生不息〉(P.118)、〈翱翔〉(P.119)、〈左右逢源〉(P.120)等。謝棟樑指出，他一步一腳印，從極寫實走到純抽象，隨著年齡增長，處事也較為圓融，不與人爭，隨意知足的心境充分詮釋在作品中。這系列作品之造形不同於「心山水」的手法，「心山水」多為單一材質、有凹凸面；「圓融」系列材質則較多元化，沒有凹凸面，純粹以亮霧面、不同材質融合展現陰陽之管狀形的螺旋空間。

「圓融」系列和「心山水」系列有共同的構成元素，即「拱形」、「螺旋形」、「圓形」，他所以喜愛此三元素，乃因其存在於他

【左頁上圖】

謝棟樑，「心山水」系列—
〈黃山印象〉，2012，
不鏽鋼，
50×28×24.5cm。

【左頁下圖】

謝棟樑，「圓融」系列—
〈坐看雲起〉，2014，
不鏽鋼，
66×29.5×43cm。

謝棟樑，「圓融」系列—
〈共鳴〉，2014，不鏽鋼，
47×30×58cm。

謝棟樑，「圓融」系列—〈生生不息〉，2014，玻璃纖維、腰果漆，48×32×68.1cm。

【右頁圖】
謝棟樑，「圓融」系列—〈翱翔〉，2015，玻璃纖維，73×51×96cm。

謝棟樑，「圓融」系列—
〈左右逢源〉，2015，
不鏽鋼、青銅，
57×41.5×53.5cm。

的生活哲學之中。「拱形」代表橋梁，人和人之間存在許多誤會或隔閡，故需要溝通，橋是溝通的符號。「螺旋形」表示生活若遇困難或思慮想不開時，要學會轉念，常語「山不轉路轉，路不轉人轉，人不轉心要轉」，如此對境、對事才能看得開、放得下，「螺旋形」即象徵「轉念」。「圓形」則象徵「圓融」、「圓滿」，此為人生至高境界。「圓形」也有美學的含意，因弧形是最美的線條，S形是性感的曲線，所有舞蹈和武術更離不開圓弧形的運動。武術中的太極拳，圓形乃借力使力、以柔克剛的運動規律，八卦掌之翻轉更是力學的展現。圓有大圈、小圈，圈則有快有慢，加上位置的轉移，因而形成運動的旋律和空間的美感。

三十多年來，他深入研究太極拳、八卦掌等，故自然而然將圓的

謝棟樑，「圓融」系列—
〈同心橋〉，2015，
不鏽鋼、紫銅，
500×310×290。
圖為2018年臺中市五權車站入口。

運動力學、美學漸漸融入作品中，而非一般常見太極拳的姿勢（太極之形），或為找主題、賦詞強說愁。

「功夫」系列

知名雕塑家朱銘自成風格的「太極」系列，是受到楊英風老師的建議學習太極拳而獲得啟發，並從學習太極拳的過程中，體認到以精簡的形體表現作品深邃的內蘊。他是謝棟樑從事創作的典範。早年朱銘的工作室還在板橋江子翠時，謝棟樑剛從藝專畢業，便常去觀摩；朱銘工作室遷到臺北外雙溪後，他前往討教問藝也較頻繁。謝棟樑從朱銘的實作與言談中獲得許多引導，除了效法學習太極藉以健身，也引發他日後創

作「功夫」系列。

謝棟樑在1982年學會九宮劍，1986年開始學習楊氏99式太極拳。他之所以打太極拳，也受到藝術家席德進（1923-1981）的影響。席德進生前經常到臺灣各地寫生，尤其喜愛臺中的風土人情，並和在地的藝文界人士來往密切，有不少都成為莫逆之交，其中包括私立大明中學的校長盧精華和盧聲華兄弟等。謝棟樑在1985-1988年間曾應聘到私立大明中學美工科擔任雕塑老師。席德進原本身體硬朗，談笑有神，忽然罹患胰臟癌。謝棟樑看到這位前輩藝術家在生命最後階段飽受病痛折磨，無法再回到往日自駕小奧斯汀，前往臺中訪友寫生的生活，在惋惜感傷的同時，深深領悟到藝術家幾乎都在步入老年後才創造巔峰，因此健康對一個藝術創作者著實無比重要。

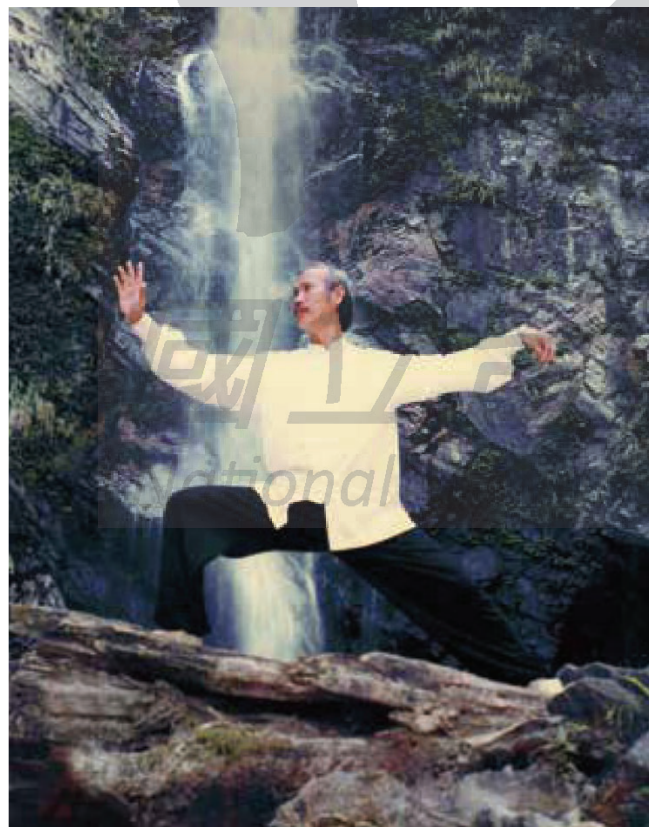
謝棟樑在三十八歲時感受到生命和健康的重要，選擇較適合其個性和潛能的太極拳和武術運動，希冀能增加生命長度和創作高度，故深入研究太極拳、八卦掌等，每天至少花費兩個小時勤練。他說道：「在每

【左圖】

1999年，謝棟樑於東埔溫泉瀑布前展演太極之美。

【右圖】

2006年，謝棟樑為中國河南溫縣陳家溝雕塑太極拳創始人陳王廷銅像。

天早晨練習太極拳的生活中，我體悟了中國易經中『太極』觀念對太極拳和雕塑創作的影響。太極講陰陽變化，乘氣動而生陽，靜而生陰。凡事有陰就有陽，有陽就有陰，陰陽調和，萬物乃生。因此，以太極之道為經可以創造太極拳，以太極之理為緯可以創作太極雕塑。太極拳可以說是生動的人體雕塑。」

陳氏太極拳發源於中國河南省溫縣陳家溝。這一派的太極拳依據祖傳的拳術，博採眾家精華，結合太極陰陽之理，並參考中醫經絡學說及導引、吐納之術，創造了一套具有陰陽相合、剛柔相濟的太極拳。謝棟樑在1986年學楊氏99式太極拳之後，1990年拜師紀三協，學習各種拳術和兵器。1994年親自前往溫縣陳家溝拜陳正雷為師，三年時間研習陳氏老架一路、老架二路和新架一路，直到2015年總共前往陳家溝十二次，並完成高級培訓班學習，研習陳氏五種推手、太極單劍、陳氏太極槍和新架二路。

從事創作已五十多年的謝棟樑，雕塑從寫實風格一路走到純抽象後，開始思索開展新階段。他有感於生活是創作的源泉，創作即是生活的靈魂表現，武術的題材應該非常適合他用來創作。畢竟會雕塑又會武術功夫的人有限，他沒做太極系列是因為他所學之領域超越太極，十八般武藝都有涉獵，不管是外家拳、內家拳、太極、形意，八卦及各種兵器不下六十套。其中包括太極拳二十套、八卦掌和形意拳、外家拳十套、兵器演練套路二十套，加上養生功、擒拿術和防身術十套。從2015年開始「功夫」系列創作，作品題材有太極拳、八卦掌、劍術、刀術、長兵器等，這些都是他精通的武術套路，是生命力

謝棟樑為「功夫」系列創作流程拍定式照。

1998年，第4屆中華盃國際太極拳錦標賽謝棟樑榮獲傳統套路冠軍。

【左圖】

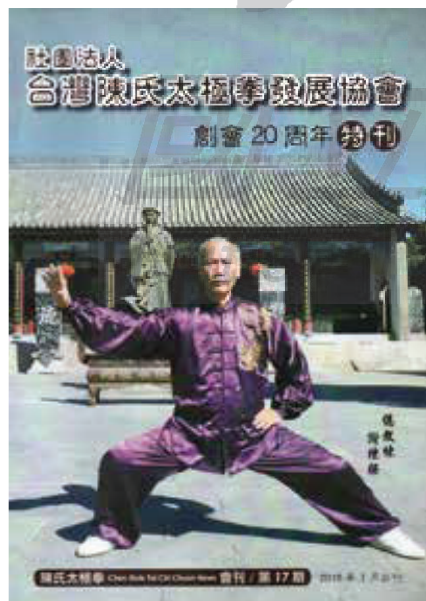
2016年，「臺灣陳氏太極拳發展協會」創會二十年特刊以謝棟樑打拳的英姿為封面。

【中圖】

2020年，謝棟樑獲聘第9屆「總統盃套路裁判長」聘書。

【右圖】

2020年，謝棟樑獲聘國家甲級教練講習會講師聘書。

的充分展現，更是藝術豐富的題材。

1998年謝棟樑獲得第4屆中華盃國際太極拳錦標賽傳統套路冠軍。2004年創立臺灣陳氏太極拳總會（原臺灣陳氏太極拳發展協會）並擔任首任理事長和總教練，2015年出任臺中市體育總會八卦掌委員會主任委員，2020年在臺中市立葫蘆墩文化中心舉行回顧展及「功夫」系列雙個展時，除擁有資深藝術家頭銜，另一個身分則是「全民運動會」和「總統盃」太極拳套路比賽裁判長。目前他是中華民國太極拳總會七段國際級教練、裁判，並擔任理事。除此也是太平太極拳協會名譽總教練和臺中群健有線電視臺「養生太極」的示範老師。曾創編〈陳氏太極拳精要13式〉、〈楊氏綜合太極拳48式〉、〈太極八卦連環掌〉和〈太極八卦單刀〉、〈太極八卦單劍〉、〈降龍伏虎棍〉等套路。他說，有人以為他改行，其實太極拳對他而言僅是生活的一部分。每天早晨出門打拳或傳授功夫，回家則從事雕塑，兩者相輔相成，健身之外，藝術上也獲得靈感和精進。

【謝棟樑示範太極招式】

謝棟樑從三十八歲開始學習太極拳健身，並以太極的道理融入作品，至今已三十七年。他是臺灣唯一具有太極拳和武術專長的雕塑家，曾擔任「全民運動會」和「總統盃」太極拳套路比賽裁判長、中華民國太極拳總會七段國際級教練和裁判。他作品當中的「功夫」系列，並非只有再現太極或武術的招數，而是融入太極的陰陽和虛實手法，表現獨樹一格的造形美學。

謝棟樑認為，太極雕塑是以太極的道理融入作品，以太極的精神為造形美學表現的基礎，而非僅以太極拳的架式為造形表現依據。此系列代表作有〈回首望月〉、〈金雞獨立〉、〈金剛搗碓〉(P.128左上圖)、〈單鞭〉(P.128右上圖)、〈猛虎下山〉(P.128下圖)、〈切地龍〉、〈擎天架海〉(P.129左圖)、〈義薄雲天(三)〉(P.129右圖)等。〈金雞獨立〉表現八卦掌，長兵器則顯現在手持大刀「武聖篇」關公身上。

在持之有恆的鍛鍊太極拳和武術生活中，他引進太極兩儀在「陰與陽」、「虛與實」、「動與靜」之間尋求平衡的要點，開啟創作的嶄新道路。有關於太極在作品表現的運用，有些作品以凹凸面強調作品的陰陽變化；有些作品則以鏤空手法突顯空間的虛實對應。作品材質有不鏽鋼、青銅和玻璃纖維等之別，不鏽鋼的作品有純白發光的，也有烤黑漆再刻上螺旋紋理、強化陰陽面和立體感的。青銅作品則以古銅色為主，刻上紋理也是表現明暗陰陽的手法。

謝棟樑，「功夫」系列—〈切地龍〉，2020，銅，64×15×45.5cm。

謝棟樑說，他以太極為理念的雕塑，並非以太極拳之動作架勢為造形，而是以太極陰陽八卦五行之說所創作。陰陽衍生出來的意義是剛柔、虛實、圓缺和正負等觀念和感覺。他在創作時即運用這些觀念，如線條的剛柔變化，體積的虛實互動，面與面的陰陽感應，肌理平滑與粗糙的處理、圓缺表現，就是太極衍生之道。

〔左圖〕
謝棟樑，「功夫」系列—〈回首望月〉，2016，不鏽鋼，56.3×27.7×73.8cm。

〔右圖〕
謝棟樑，「功夫」系列—〈金雞獨立〉，2015，不鏽鋼，33.5×23.5×55.5cm。

國立台灣美術館
National Taiwan Museum of Fine Arts

國立台灣美術館
National Taiwan Museum of Fine Arts

【左圖】 謝棟樑，「功夫」系列—〈擎天架海〉，2020，玻璃纖維，62.5×22×60.6cm。

【右圖】 謝棟樑，「功夫」系列—〈義薄雲天(三)〉，2020，玻璃纖維，36.7×24.7×73cm。

【左與左上圖】 謝棟樑，「功夫」系列—〈金剛搗碓〉，2019，不鏽鋼、烤漆，22×25.5×69.5cm。

【左與右上圖】 謝棟樑，「功夫」系列—〈單鞭〉，2019，不鏽鋼、烤漆，47×14×45cm。

【左與下圖】 謝棟樑，「功夫」系列—〈猛虎下山〉，2020，不鏽鋼、烤漆，55.3×19.7×34.5cm。